

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИН
«ЖИВОПИСЬ»**

ПО УЧЕБНОМУ ЗАДАНИЮ
«ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
«ДИЗАЙН» И «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Председатель: «ПМЦК»

_____ Н.И. Шамкова
« _____ » _____ 20__ г.

Составитель: Яценюк П.Ю, преподаватель ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 .Знакомство с основными типами декоративного натюрморта	6
2. Основные композиционные принципы и приемы работы над натюрмортом	9
3. Декоративное решение натюрморта с целью выявления фактур предметов	11
4. Материалы и инструменты	15
5. Приложения	16
-пластический анализ композиции натюрморта	16
-тональный разбор натюрморта	17
-гармония нюансов теплых тонов	17
-гармония нюансов холодных тонов	19
-гармония контраста	20

ВВЕДЕНИЕ

Курсы дисциплин «Живописи» и «Композиции» направлены на развитие художественного восприятия, на практическое овладение профессиональными навыками, художественными средствами изображения действительности. Наряду с освоением основ живописи и композиции начинается формирование проективного мышления, творческого воображения и развитие способности создавать выразительность художественной формы. Задача живописи - не слепое копирование. Детали - далеко не главное в живописи. Художника, прежде всего, должно интересовать цветовая гамма и форма. Необходимо за огромным количеством отвлекающих мелочей не утратить понимание слияние цвета с формой, чтобы в конечном итоге не разрушить цветовую композицию.

Методические рекомендации по дисциплинам «Живопись», «Композиция», «Цветоведение» предназначены для педагогов, преподающих на специальностях «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство». Они помогут преподавателям организовать учебный процесс по выполнению задания «Декоративный натюрморт». В пособии даны основные композиционные принципы и приемы работы над натюрмортом, представлены упражнения по развитию ассоциативного мышления, обучению способности выделять главное: линейную и цветовую композицию, характер формы.

Задание «Декоративный натюрморт» решает множество комплексных задач и на него отводится немало времени по учебному плану. На специальности «Дизайн» по дисциплине «Живопись» это задание выполняется в теме «Творческий натюрморт - декоративное решение» и на него отводится 22 часа. На специальности «Декоративно-прикладное искусство» в программе по дисциплине «Живопись» на данное задание отводится 22 часа, а по дисциплине «Композиция»-24 часа.

Таким образом, подобные задания осуществляют межпредметные связи и являются комплексными.

ЗНАКОМСТВО С ОСНОВНЫМИ ТИПАМИ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА

Изображение предметного мира вещей входит в арсенал различных жанров живописи и графики, а также образует особый, самостоятельный жанр в искусстве — натюрморт.

Чем же привлекает художника изображение вещей? На самостоятельное духовное содержание вещь не претендует, но живя с людьми, вещи неизбежно несут на себе влияние и отпечатки строя человеческой жизни, незримые следы наших прикосновений и взглядов. Сам их подбор может воплощать чьи-то интересы и вкусы, воссоздать мир определенного, хотя и не изображенного непосредственно, человека во всей его осязательной конкретности.

Вещь может рассказать художнику и о своей собственной судьбе, о жизни среди вещей и людей. Вещь — продукт человеческого труда, умения, изобретательности. В самой наглядной простоте её устройство, в сочетаниях и сопоставлениях различных по цвету, форме, материалу предметов в поле картины могут быть раскрыты представления самого художника о законах и свойствах окружающего мира. Кроме того, связанная в своем бытии с самыми разными сторонами и обстоятельствами человеческой жизни, вещь в искусстве получает нередко символические значения, приобретает содержание, далеко уводящие за рамки предметного мира.

Такая многозначность вещи и делает искусство натюрморта содержательным, внутренне богатым способным к бесконечному развитию.

Декоративный натюрморт отличается от станковой композиции натюрморта всем тем же, что отличает декоративное искусство от станкового.

Но в данном задании декоративный натюрморт решается в задачах самых простейших - поисках художественных средств декоративности.

Одна из особенностей изображения предмета в произведении декоративного искусства заключается в том что

предмет дается не в среде, а вне ее. Здесь отсутствует передача световой, воздушной среды и перспективы, художник должен найти особые пространственные отношения между предметами и плоскостью листа. В решении композиции большую роль играет эмоционально-ассоциативное восприятие предметнопространственного строя мира. Пространство в таком изображении становится условной категорией, и изображенные предметы связываются между собой уже не по законам реального мира. Они могут рассматриваться вне своих материальных свойств - своего реального размера, объемности, массы, плотности, цвета. Необходимо определить характер изображаемых предметов в этом новом контексте найти иные связи чем те, которые есть в реальности(свет, воздух, перспектива). В данном задании цель состоит в том, чтобы выделить главное в предметах, связать их ритмически, с учетом формы предметов, их конструкции и цвета. Выделить главное, т.е. обобщить предмет трудно. Надо ставить задачу понимания предмета, даже любования им. Нельзя быть безразличным к мотиву, на основе которого будет строиться декоративная композиция. Если кувшин для вас будет просто изделие из глины, предназначенное для воды, то вы не сможете увидеть его характер. Если изучать его заинтересованно, пристально, выделять главное в его форме, конструкции, пропорциях, силуэте и цвете, то, основываясь на своем чувстве предмета, вы сможете изобразить его подчеркнув самое важное и значительное. Очень важно дать возможность проявить свою авторскую самобытность и фантазию, самостоятельность в подходе к решению композиции, учитывая, что способность видеть главное, вырабатывается постепенно. Важно передать не случайные признаки предмета, а характерные - что-то оставить, а от чего-то можно отказаться, без этого невозможно образное решение. Законченность работы не в детальности, а в единстве композиции как целого. Но упрощение предметов, природы богатой деталями не значит обеднение ее. Чтобы создать точный выразительный образ предмета, можно сопоставить его с другими предметами. В декоративной интерпретации

ОСНОВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ

Работу над заданием можно начать с небольшого упражнения - игры. Оно заключается в следующем: ученикам предлагается обширный перечень предметов, из которых они выбирают 3-4 предмета, связанных общей темой или смыслом. Это упражнение на логику постановки и на развитие ассоциативного мышления. Студенты рисуют эти предметы по представлению, затем строят свои композиции из этих же предметов. Это же задание повторяется в цвете.

Следующий этап работы — постановка собственно натюрморта для натуральных зарисовок. Как уже говорилось, мотив постановки должен быть увлекательным. Натюрморт должен иметь название, узнаваемое с первого взгляда. Например: « Чаепитие» (самовар, чайник, вазочка с вареньем, поднос, и т.д.) для декоративного натюрморта можно применить больше предметов, чем для натурной живописи.

Целью натурального рисования здесь - изучение характера форм, а не передача реальности. В цветовом решении внимание акцентируется на соотношении цветовых масс. Цвет лучше брать крупными формами или плоскостями. Не следует дробить форму передачей всех видимых оттенков цвета.

После работы с натуры приступайте к работе над декоративным решением, которое выполняется не с натуры, но на материале натуры. На основе изучения предметов и их взаимосвязей определяется линейная и цветовая композиции (ряд зарисовок). Не следует стремиться, возможно, точнее передавать расположение предметов натюрморта, нужно отходить от натурального расположения предметов. Это первый этап переработки материала натуры. Начинать эту работу нужно с выполнения небольших по размеру эскизов. Их может быть сделано множество. Процесс работы над ними важен потому, что здесь вы находите главное: принцип изображения, линейную и цветовую композицию, характер формы. Можно не делить лист, на подставку и фон (как в натурной работе), чтобы

получить большую свободу в распределении форм. Не следует стремиться к пунктуальности в перечислении всех предметов натюрморта. От некоторых можно отказаться, ввести новый, которого не было, если этот предмет нужен, если он, например, уравнивает другие формы.

Иногда мелкие предметы требуют добавления крупного, светлые - темного, ведь один предмет зрительно поддерживают другие, помогают увязать их в листе.

В первоначальных эскизах определяется какой прием изображения будет вернее раскрывать характер мотива - будет ли изображение плоскостным или объемным, более или менее обобщать цветовые и тональные отношения, освещенные и теневые части.

Умозрительный выбор принципа изображения не может быть окончательным, последний выкристаллизовывается в эскизах, где проверяется верность замысла. Именно в эскизах находится характер формы, степень ее обобщения. Предмет может стать чисто геометрической формой или разрабатываться подробнее. Определяется и роль детали. В одних случаях детали важны, они обыгрываются, а иногда от них отказываются совсем. Чтобы показать предмет интересно, заострить его характеристику, нельзя идти по линии, перечисления всех его качеств, важно выделить главное.

Можно акцентировать пропорции, размер, фактуру.

Например, изображая стеклянный кувшин, можно подчеркнуть его округлость, конструкцию, а можно — его прозрачность стекла. Вообще, форма предметов в декоративном натюрморте интересна не подробностями цветовых и тональных переходов, а своей пластикой, конструкцией, массой и характером взаимоотношений с другими предметами натюрморта.

ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ НАТЮРМОРТА С ЦЕЛЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТУР ПРЕДМЕТОВ

В нахождении ритмических связей между предметами громадную роль играет цвет. Следующим этапом работы является компоновка форм с учетом их цвета. Цвет предмета находится в единстве с его формой. Взаимодействие цвета предметов в большой степени зависит от его количества, размера.

Здесь, как и в переработке формы предмета, важно подходить к изучению цвета с особых позиций, искать то, что дает характеристику предмета в декоративном решении. Но при всей условности и отвлеченности цвета, в декоративном решении необходимо исходить из реальных цветовых отношений которые бесконечно разнообразны и могут подсказать искомое цветовое решение.

Цветовая композиция может быть построена на отношениях нескольких локальных цветов но может быть и сложнее. Обобщенность не означает бедности, упрощенности цвета, он должен находиться верно, не быть случайным, взятым приблизительно. Цветовое решение определяет центр композиции и смысловой, и геометрический. Цвет служит выделению главного и второстепенного. Цвет несет эмоциональную и психологическую нагрузку в восприятии изображения. Поэтому важно объяснить и показать на примерах, образное значение цвета и цветовых отношений. Нахождение цветных пятен в листе к фону, проводится методом аппликации, подбора цветных выкрасок. Декоративная работа выполняется на цветном фоне, т.к. белый цвет слишком активен. Фон дает основу цветовой композиции, поэтому важно — пассивен он или активен, звучен или мягок. Определить цвет фона окончательно можно, только соотнося его с цветом форм, исключая те случаи, когда фон задан материалом, изменен быть не может и формы «подгоняются» к нему (например, деревянные доски). Если цвет фона насыщенный, то формы решаются сдержанно в цвете, хотя, возможно, контрастно по тону. На фоне мягкого тона хорошо воспринимаются

ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ НАТЮРМОРТА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТУР ПРЕДМЕТОВ

В нахождении ритмических связей между предметами громадную роль играет цвет. Следующим этапом работы является компоновка форм с учетом их цвета. Цвет предмета находится в единстве с его формой. Взаимодействие цвета предметов в большой степени зависит от его количества, размера.

Здесь, как и в переработке формы предмета, важно подходить к изучению цвета с особых позиций, искать то, что дает характеристику предмета в декоративном решении. Но при всей условности и отвлеченности цвета, в декоративном решении необходимо исходить из реальных цветовых отношений которые бесконечно разнообразны и могут подсказать искомое цветовое решение.

Цветовая композиция может быть построена на отношениях нескольких локальных цветов но может быть и сложнее. Обобщенность не означает бедности, упрощенности цвета, он должен находиться верно, не быть случайным, взятым приблизительно. Цветовое решение определяет центр композиции и смысловой, и геометрический. Цвет служит выделению главного и второстепенного. Цвет несет эмоциональную и психологическую нагрузку в восприятии изображения. Поэтому важно объяснить и показать на примерах, образное значение цвета и цветовых отношений. Нахождение цветовых пятен в листе к фону, проводится методом аппликации, подбора цветовых выкрасок. Декоративная работа выполняется на цветном фоне, т.к. белый цвет слишком активен. Фон дает основу цветовой композиции, поэтому важно - пассивен он или активен, звучен или мягок. Определить цвет фона окончательно можно, только соотнося его с цветом форм, исключая те случаи, когда фон задан материалом, изменен быть не может и формы «подгоняются» к нему (например, деревянные доски). Если цвет фона насыщенный, то формы решаются сдержанно в цвете, хотя, возможно, контрастно по тону. На фоне мягкого тона хорошо воспринимаются

интенсивные цвета. Активным или напряженным цветовым решением выделяются главные предметы, центр. Здесь применяется цветовой и тональный контраст, помогающий выделить в композиции главное, ее центр, что составляет основу выразительности композиции.

Аппликация **Я** вырезки из бумаги, окрашенной гуашью в разные цвета - позволяет монтировать формы, передвигать, менять местами, заменять одну другой, изменять их взаимные величины, цвет, тон, т.е. вести поиск в процессе работы.

Аппликация дает простор для развития композиционных навыков, учит сознательно комбинировать формы в листе. Из бумаги вырезаются формы предметов, раскладываются на листе. Сразу ведется поиск фона, для которого выбирается несколько различных цветов. Важно, чтобы выкрасок было как можно больше.

Предварительно, следует проводить несколько занятий по навыкам выкрашивания бумаги гуашевыми красками с целью накопления выкрасок всех цветов спектра с их тональными градациями к белому, к серому и к черному. Это задание очень полезно, т.к. в процессе работы познается и прибавляется опыт использования красочных смесей который будет полезен и в живописи.

Выкраски бумаги будут всегда помогать в нахождении цветового решения в последующих заданиях и упражнениях.

Если в композиции предмет дается более детально, то недостающие мелкие детали, света, тени, блики, дорисовываются кистью, по уже наклеенной композиции.

Но в маленьких пробных цветовых эскизах цветовые переходы берутся обобщенно, т.к. в них не затрачивается много времени на выполнение более тщательного варианта, а находится главное - композиция цветовых форм на плоскости. В выклейках ведется экспериментаторская работа над поиском формата листа, его цвета и тона, относительного размера форм, их цвета и компоновки в листе. Пока они не наклеены, могут быть введены новые, заменены одни, другими. Некоторые предметы, которые хорошо смотрелись в натюрморте, могут

быть невыразительны в аппликации, от них следует отказаться. Прежде чем найти верное решение, следует сделать как можно больше выклеек, что принесет большую пользу. Найдя решение в выклейках, начинается работа над окончательным вариантом, в котором возможны частичные изменения при сохранении характера найденного решения.

Желательно, чтобы окончательный вариант натюрморта выполняется на отдельном планшете, обтянутом бумагой. Размер планшета - чуть меньше «полуатмана». Фон выполняется кистью и гуашевой краской. Затем увеличивается линейная композиция в размер окончательной работы. Это называется картон. Для выполнения натюрморта картон перебивается на планшет с помощью копировальной бумаги и шариковой ручки. Затем, те формы или детали, которые будут выполняться способом аппликации вырезаются из картона и переносятся на цветную бумагу.

Можно использовать и фрагменты из обложек старых журналов, плакатов, из ткани, газеты, кусочков кожзаменителя и т. и. Можно применять оберточную серую и др. бумагу. Это дает интересные и оригинальные решения и расширяет возможности применения творческой фантазии, особенно, если стоит задача декоративного решения натюрморта с целью выявления фактур предметов.

В процессе работы над декоративным натюрмортом следует проводить классные работы - «клаузуры», которые выполняются в классе под руководством преподаватель.

Преподаватель ставит несложный, но красивый по формам натюрморт. Затем просит студентов сделать с него натурные зарисовки и цветовые этюды. Натюрморт убирается, и последующая работа над декоративным решением ведется по памяти. Упражнения заключаются в решении натюрморта в холодной и теплой цветовой гамме.

Цвета натуры здесь проходят значительную переработку. Преподаватель должен напомнить, как строится, из каких цветов состоит холодная часть спектра и теплая часть спектра. Для объяснения лучше использовать 12 - частный спектральный

круг. Для фона берется нейтральный цвет, например, в темной гамме - коричневый-темный, в холодной - темно-фиолетовый, серый и т.п. Соответственно выбираются цветные выкраски в теплой и холодной гамме, из них вырезаются все предметы натюрморта и обыгрывается их расположение. Здесь для выявления центра композиции применяется тональный контраст. Следующая клаузура будет на решение этого натюрморта на основе контрастных цветов. Объяснение понятия контраста также надо проводить по 12 — частному спектральному кругу. Контрастные цвета располагаются в круге напротив. Но не следует брать больше 3- 4 цветов, т.к. гармоничного решения будет слишком трудно достигнуть.

И отдельным упражнением может быть решение натюрморта на выявление фактур поверхности предметов. Это упражнение может превратиться в творческую игру на поиски применения различных техник передачи имитации фактур - дерева, метала, ткани. Упражнение выполняется аналогичным путем — аппликацией с дорисовкой. Все эти клаузуры могут проходить в качестве самостоятельных заданий, а также могут быть поэтапной работой над самим заданием — решением декоративного натюрморта.

1. Темперные и гуашевые краски:

Кадмий красный.

- Кадмий оранжевый.
- Кадмий лимонный, желтый.
- Травяная зеленая.
- Хром-кобальт, сине-зеленый.
- Кобальт синий спектральный.
- Кобальт фиолетовый.
- Краплак пурпурный.
- Белила цинковые.
- Черная тиондиго, черная звинородская, в смесях.

Палитра из пластмассы.

Мастихин для растирки красок.

Клей ПВА

Бумага ватман и полуватман.

Нож резак или ножницы.

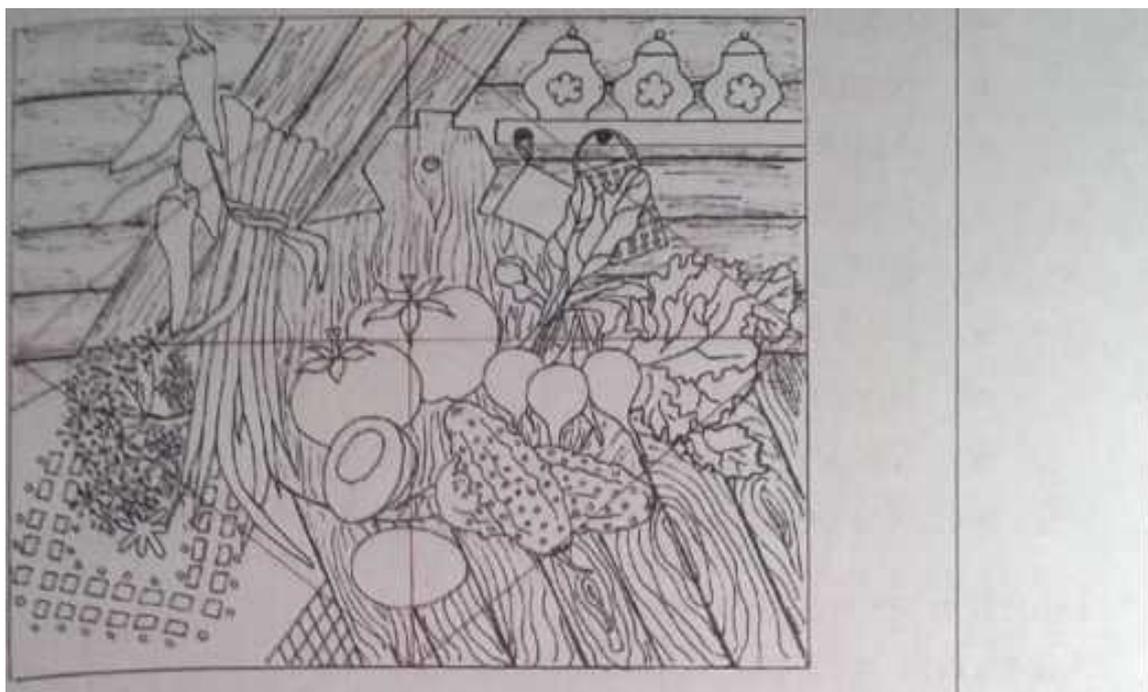
Кисти щетинные и колонковые № 8, №10, № 20(плоские).

№ 1, № 3, № 5(круглые).

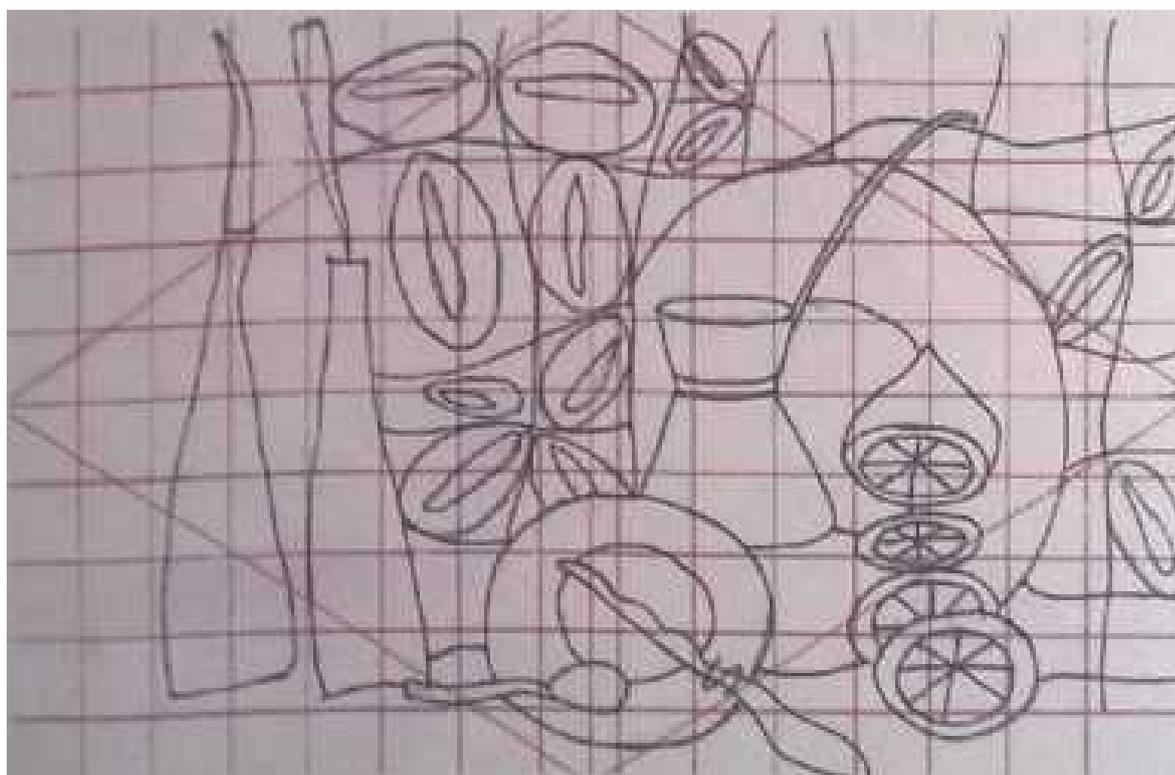
Фактурные материалы,

Планшет 40 - 30 см.

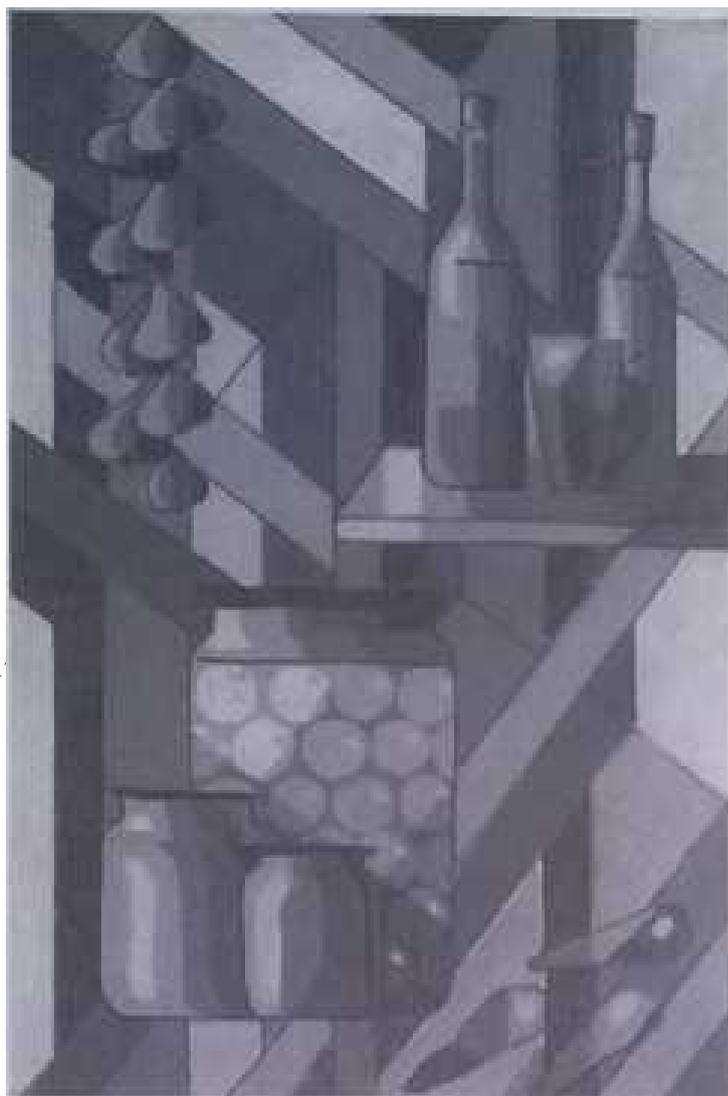
УПРАЖНЕНИЯ «КЛАУЗУРЫ»

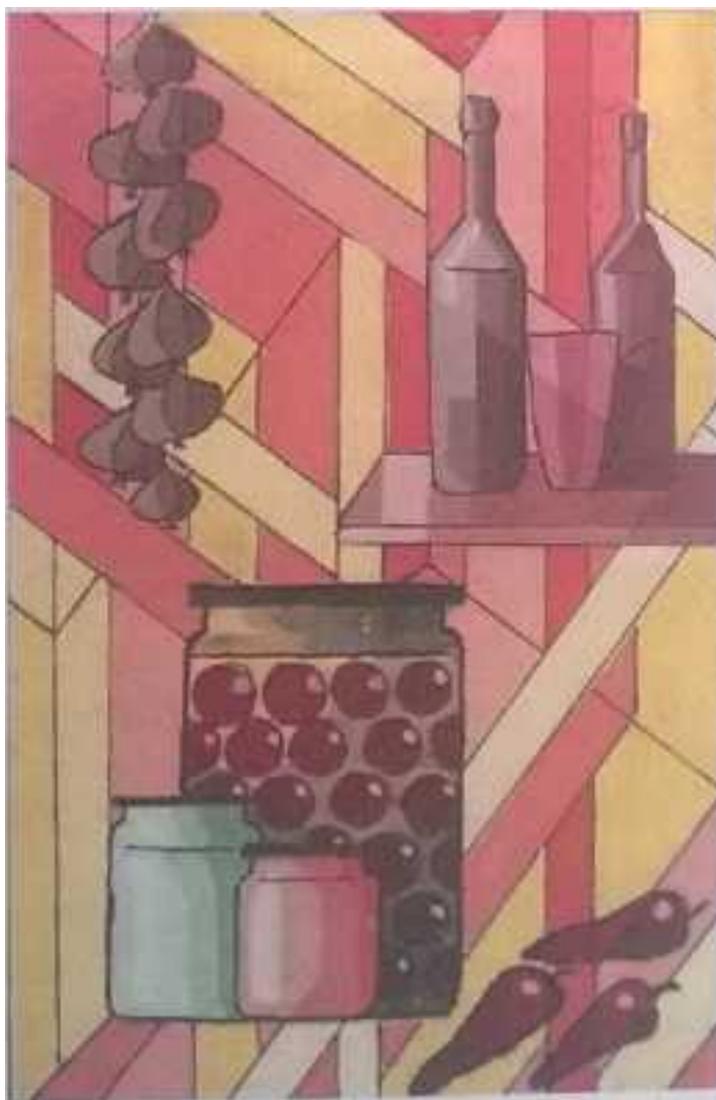
Пластический анализ композиции натюрморта

Тональный разбор натюрморта

Гармония нюанса теплых тонов

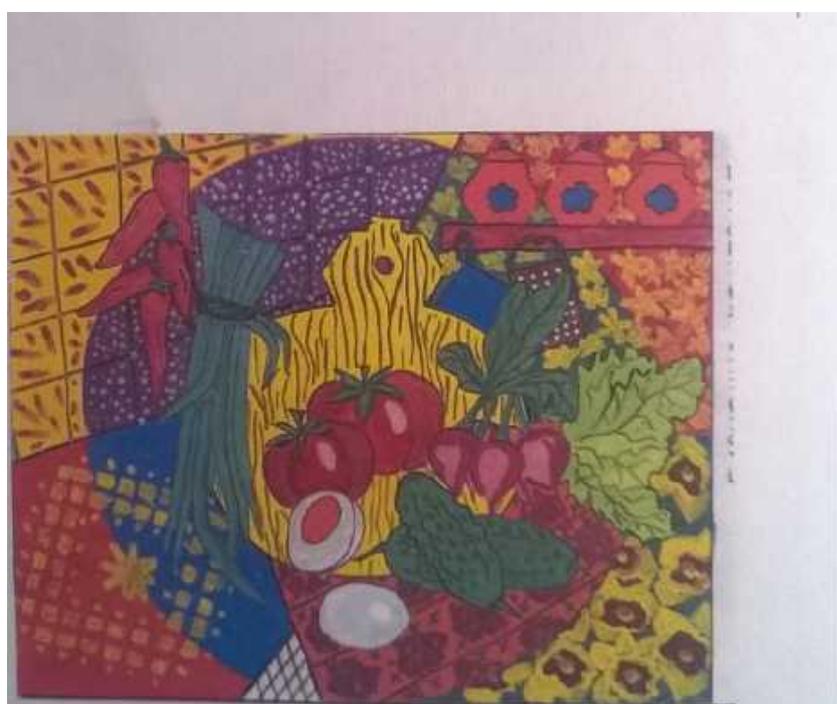
Гармония нюанса холодных тонов

19

Гармония нюанса холодного контраста

21

